

淺談國立故宮博物院合作開發商品設計歷程——以釉色筆墨組為例

■ 蕭翔

國立故宮博物院商店內合作開發商品數近三千種，然而卻沒有針對瓷器釉色專門設計的商品，新上市的釉色筆墨組便發掘這個契機，精選三件院藏清代瓷器分析釉色後設計鋼筆與墨水套組；這是首次透過色彩分析考證院藏瓷器釉色，並依據文獻資料設定商品名稱的商品。本文將分享釉色筆墨組的研發歷程，讓大眾一窺故宮商品合作開發的面貌。

前言

國立故宮博物院（以下簡稱故宮）館藏豐富，吸引大量國內外遊客到院觀展，隨之產生採購國寶文物衍生商品回家紀念的需求。早期故宮博物館商店僅販售一些簡單的明信片與伴手禮，隨著文化創意產業的發展，博物館商品的價值與功能一再被眾人挑戰，商品不再僅僅是一件簡單的文物復刻紀念品，除了功能要與日常息息相關外，在承載著文物的歷史脈絡之餘，更需要負起文物教育推廣的重責大任，勾起商品使用者對文物的好奇心，進而想要了文物，甚至親自前往博物館觀賞文物。

商品合作開發，是故宮商品產製的方式之一；¹廠商提出設計企畫書，經審核通過產出商品後，交由故宮博物院商店上架銷售，主要銷售通路為北院博物館商店、嘉義南院商店、桃園國際機場、二十四處承銷商與三個網路商城、及其他臨時專櫃（如臺中花博

商店）。商品除了呼應故宮院藏文物及特展選件設計外，也在博物館商店內的商品陳列上力求配合展覽主題變化，讓商品兼具推廣教育意義。

「釉色筆墨組」是一支撞色鋼筆搭配二瓶墨水的組合商品（圖1），共推出三種款式。此系列商品是廠商透過故宮合作開發機制提案審查通過，精選故宮院藏瓷器：清乾隆〈霽青描金游魚轉心瓶〉（圖2）、清乾隆〈洋彩盜花蝶活環壺〉（圖3）與清同治〈紫地粉彩花鳥盒〉（圖4）三件作品，挑選其紋飾元素及瓷器的色地發想，衍伸設計開發墨水、筆身、包裝，轉化成為此款筆墨組商品，並參考故宮出版品等相關資料設定品名。以故宮院藏瓷器展現的色彩美學結合現代日常生活使用，讓遊客買回使用亦可隨時感受釉色之美，成就了這個將國寶文物釉色轉化商品的有趣案例。

看似簡單洗練的釉色筆墨組，開發過程

圖1 | 釉色筆墨組成品照 作者攝

圖2 | 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶
國立故宮博物院藏

圖3 | 清 乾隆 洋彩盜花蝶活環壺
國立故宮博物院藏

圖4 | 清 同治 紫地粉彩花鳥盒
國立故宮博物院藏

經過多方溝通、多次嘗試與調整並配合文獻資料，希望可以透過此款商品拉近消費者與國寶文物的距離。本文將分享此款釉色筆墨組的系列商品開發過程，期望在未來開發類似文創商品時有所助益。以下由故宮商品合作開發機制，以及商品設計歷程來分別說明。

故宮商品合作開發機制

故宮博物館商店內合作開發商品品項約有兩千六百八十五種，² 其中有低單價的小巧可愛明信片，亦有精緻典雅的文物仿製品；每年定期於六月及十二月公開徵求國內優良廠商，以書面提案方式，經過初審及複審評

選出與故宮典藏文物相關的文創商品；此外針對院內特展選件及節慶也不定期加開公告，如配合故宮大月曆與臺中花博需求的周邊商品等例子。³ 審查通過的商品，根據標準上架流程，再次確認商品設計、檢視標示說明及外包裝後，才得以簽約上架販售。

釉色筆墨組設計歷程

此系列釉色筆墨組係為 2018 年透過故宮合作開發機制書面提案審查通過，廠商以呈現清代瓷器釉上彩的釉色為提案初步構想（圖 5），藉由筆墨揮灑之間品味院藏清瓷的釉色之美。秉持此創作理念，挑選三款色彩絢麗的釉上彩瓷器——〈霽青描金游魚轉心瓶〉、〈洋彩瓷花蝶活環壺〉及〈紫地粉彩花鳥盒〉為設計發想。

提案與審查

要能成為博物館商品，設計美觀、實用僅是入門條件，與典藏國寶文物的關連性與設計轉化力才是決定通過的重要關鍵。此商品在審查會上因出色的設計構想備受矚目，由於故宮博物館商店並無以國寶文物釉色衍伸設計研發的商品，審查委員評審此提案打樣品時興致勃勃地試寫顏色，卻發現墨色與文物釉色仍有差異，且外包裝及筆身設計與文物連結性尚須加強（圖 6）；但此款商品頗具教育推廣延伸性與文化藝術加載潛力，故續依合作開發商品上架標準作業流程調整設計後再上架銷售。

釉色選定

選色首要面對的問題是即便在同一件瓷器中，不同部位的釉色仍具有深淺差異。因為瓷器上的釉料在燒製過程中會流動，因此釉料推疊層次多的顏色比較深，反之則較淺。例如〈霽青描金游魚轉心瓶〉腹上的橘紅金魚，同樣都是橘紅色，釉色卻有深淺濃淡漸層之差異。（圖 7）除此之外，同樣的釉色在不同顏色的光源下，肉眼所看到色彩會有差異；在不

國立故宮博物院合作開發故宮文物藝術發展基金 各類衍生性商品廠商產製商品企劃書			
年 第 次審查表			
商品名稱	9-1 釉色筆墨組-紫地粉彩花鳥盒 94235 498 0005 9-2 釉色筆墨組-錦上添花喜甌達 74533 482 00022 9-3 釉色筆墨組-霽青游魚轉心瓶 24245 48 8 0003		
商品類別	☐ 文物仿製品 ☒ 文化創意衍生商品 ☐ 其他與本院相關商品 (註：應以與故宮相關之元素做開發設計，並說明設計來源。例：清 翠玉白菜(故玉002103)；並附本院藏品圖像與典藏編號) 1. 清 同治 紫地粉彩花鳥盒 (故-瓷-004661-N000000000) 2. 清 細胎洋彩錦上添花喜相博雙聯甌 (故-瓷-007374-N000000000) 3. 清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶 (故-瓷-017646-N000000000) 		
設計元素			
藏品圖像來源	☐ 透過後向本院審立案像切結書取得圖像 ☒ 自行於官網可供外界直接查詢之原生資產下載使用	每種圖樣預估產量	各300組，共900組
		每種圖樣最少產產數量	300組
		產地	台灣

圖5 | 廠商提案企劃書 作者提供

圖7 | 清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶 局部 國立故宮博物院藏

圖6 | 釉色筆墨組提案版 製作團隊提供

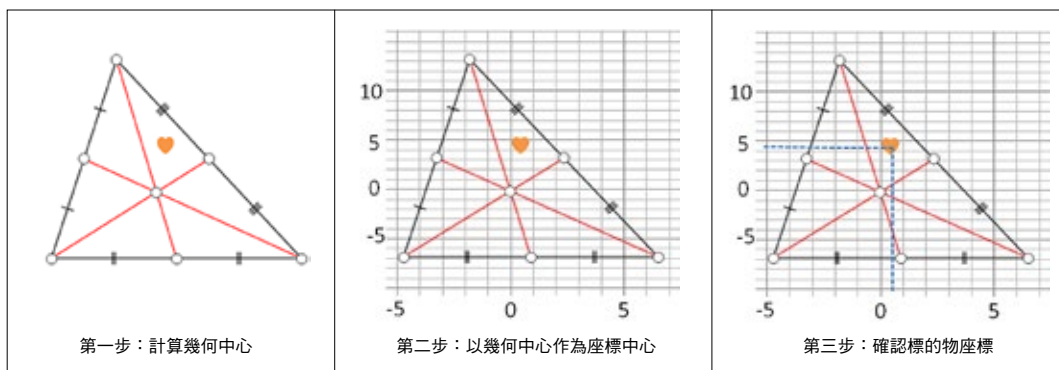

圖8 | 釉色定位流程圖 作者製

同材質的輸出印刷品也有些微顏色差異。

在無法直接比對文物釉色的限制條件下，透過故宮照相室（以下簡稱照相室）Ugra 認證的色彩校正流程，可以標準化每次製程的色彩輸出效果，降低選色的影響。首先將文物照片的高解析度數位影像檔輸出，以確認文物色彩的準確性；再將輸出照片放置在距離光源（5200K 的白色光源）2 公尺的固定距離下，計算文物的幾何中心點後將照片設定

座標，運用座標選定釉色座標點，來確保文物色彩校對都是使用同一個基準點。以圖 8 為例，三角形為簡化的文物外形，心形為選取要比對的釉色區塊。第一步，計算文物的幾何中心點，即為三條紅線交集的中心點。第二步，以幾何中心點做為直角坐標平面之中心點。第三步，藍色虛線即是選取釉色區塊的座標位置。經過此流程，確保每次釉色校對時，都是同一區塊，如此一來可避免每

次比對釉色時，選取標的物位置標準不一的問題。最後使用 5.5 倍數放大鏡比對 PANTONE 色票，核對出與文物釉色一致的色票編號，⁴ 這才完成定色。（圖 9）

筆身設計轉變

從圖 10 中可以清楚看出筆身與兩種包裝，從提案樣品轉變成為正式販售商品的設計改變歷程。提案初始筆身為單純撞色設計，

圖9 | PANTONE色票與文物釉色比對結果 作者攝

圖10 | 筆身與包裝設計演進圖 製作團隊提供

但審查過程委員認為筆身只有呈現釉色的設計，與文物連結性太低，經過討論後決定將瓷器上的紋飾納入設計。然在初步製作商品樣品時發現，若在顏色飽和度較高的筆身上直接增加紋飾，會造成畫面混亂，故改為單純金屬蝕刻設計的第二版樣品（見圖 11～13，中間的筆）；但若筆身沒有釉色，即失去將古代釉色連結到日常生活之設計原意，因此決定把紋飾調整到筆身末端，可保有設計且符合審查意見。（圖 14）

品名考證與設定

此系列產品開發出六款釉色墨水，分別

為「霽青」、「游魚」、「栗眼蝶」、「錦上紅」、「紫地」及「牡丹葉」，其中三款墨水的原定名稱為「栗虎蝶」、「紫紅」及「翠綠」，透過文獻核對及討論，才最終確定命名為「栗眼蝶」、「錦上紅」及「牡丹葉」。經過比對，此〈洋彩瓷花蝶活環壺〉釉上彩繪的蝴蝶物種非屬栗虎蝶，考證結果為虛幻物種的成分居高；惟在翻閱國立臺灣博物館所出版的《中國鱗翅目·5·眼蝶科》⁵一書發現，鱗翅目蛱蝶科中的「眼蝶亞科」尾部有似眼睛的特徵，與洋彩瓷器上所繪蝴蝶特徵相符，因此將此墨色定名為「栗眼蝶」。

為求墨水品名調性一致，決定重新考究

圖 11 〈洋彩瓷花蝶活環壺〉款，筆身打樣演進過程；左為提案版、中為改進版、右為最終版 製作團隊提供

圖 12 〈霽青描金游魚轉心瓶〉款，筆身打樣演進過程；左為提案版、中為改進版、右為最終版 製作團隊提供

圖 13 〈紫地粉彩花鳥盒〉款，筆身打樣演進過程；左為提案版、中為改進版、右為最終版 製作團隊提供

圖 14 釉色筆墨組最終版鋼筆成品 製作團隊提供

「紫紅」及「翠綠」的名稱。文獻調查發現，在《造辦處各作成做活計清檔》記載〈洋彩瓷花蝶活環壺〉上使用的裝飾技法為「錦上添花」，⁶為乾隆時期（1735-1795 在位）創制的新型裝飾技法，故將此獨特的技法與洋紅釉色定名為「錦上紅」。而「牡丹葉」的品名則是取自紫地粉彩花鳥盒上牡丹葉的葉形及延伸綠色才定名。

墨水瓶身與包裝

廠商在提案時，提供兩款墨水瓶紙盒包裝的方案讓審查委員挑選，一款為純白素色的包裝，另一款為以文物照片為底的包裝。（見圖 10）經過討論後，雖說純白包裝素雅

富有當代設計感，但為了讓消費者看到包裝就能理解產品與文物的連結性，最後仍選擇以文物為底的紙盒包裝，僅調整文物照片位置避免遮蔽，並將包裝盒上下蓋之顏色調整為墨水顏色。（見圖 1）

除了紙盒包裝的設計調整外，提案墨水瓶（圖 15，上）上使用的紋飾圖案也經過多次修改，希望讓消費者看到墨水瓶上的圖案，便能將商品墨色與文物釉色聯想在一起。例如，此系列墨水中，三款墨水使用文物色地的釉色為墨水顏色，因此分別使用色地上的紋飾為墨水瓶的圖案。原本「霽青」瓶身上的圖案是〈霽青游魚轉心瓶〉的外型，然其辨識程度不高，因此調整成為轉心瓶上的纏

圖15 | 墨水瓶設計打樣演進過程 製作團隊提供

枝花卉紋；而「錦上紅」瓶身上的圖案調整成〈洋彩瓷花蝶活環壺〉上的捲草紋；「紫地」瓶身上的圖案也調整成文物上的花葉紋。另外三款墨水則因選用文物上金魚、蝴蝶與牡丹葉的釉色，故分別擷取金魚身上的鱗片、栗色蝴蝶尾部蛇目紋的特徵與牡丹葉子的外型作為瓶身圖案。（圖 15，下）

墨水試色及定色

校對完釉色之後，將釉色墨水的色票交給廠商依色號調配，儘管已經確認標準色號，但要調配出與色票相符的墨水，只能透過不斷試色後再調整。第一次試色的墨色（圖 16，左），可以看出墨色與市售墨水差異不

大，跟文物的釉色相差太多。經過反覆討論與試色的過程中，每款墨色都是以三原色為基礎，設定 0.2% 的差異，依照不同比例嘗試配色，雖然每次僅有些微比例不同，但在肉眼看來也是巨大改變。嘗試過程中，除了使用鋼筆外，亦使用不同材質的筆類如玻璃沾水筆與海報尖來試色，並比對 PANTONE 色票，以求了解墨水特性及色彩。（圖 17）經過不斷調整及嘗試（見圖 16，中），大部分墨水已可呈現古瓷釉彩飽和且帶有深沉內斂的顏色美感；惟「游魚」的墨色偏褐色仍需稍微調整來更貼近文物。最後，廠商已可調配出期待的美麗釉色。（見圖 16，右）

每次測試樣本係挑選相同紙樣作試寫紙，

圖 16 | 多次試色的結果 作者攝

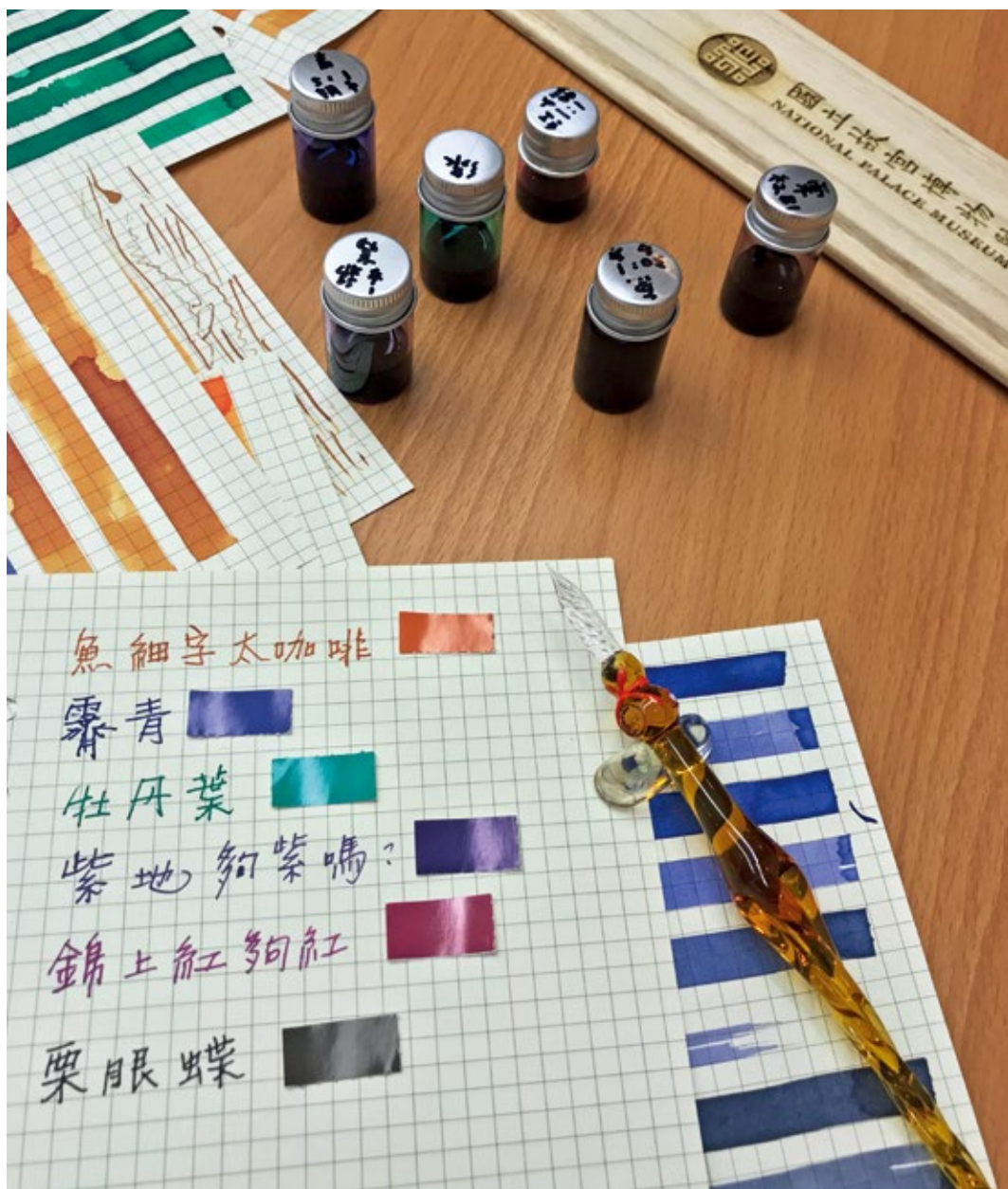

圖17 | 墨色比對PANTONE色票 作者攝

並使用水彩筆與1公分粗的海報尖。海報尖經常被當作書寫藝術字的工具，因為它的筆幅較寬，較好觀察墨水的墨性；而水彩筆上色時，塊面的色彩表現均勻，因此挑選此兩種性質迥異的工具，作為試寫材料，以觀察墨水的濃淡

表現性。嘗試書寫各色墨水因濃淡所造成的顏色深淺變化後，可以觀察出海報尖在書寫時較容易造成墨水濃淡的變化，而水彩筆則可以保持較穩定的出墨量。（圖18、19）

在設定為5200k的白色光源、距離試寫紙

圖 18 | 墨水瓶與試色 製作團隊提供

圖 19 | 海報尖與水彩筆試寫情形 製作團隊提供

2 公尺的距離、使用 120mm 的鏡頭、以光圈 10、快門 1/125 及感光值 50 的固定情況下，拍攝多張試寫紙定色照片；再透過攝影軟體，選取每個墨水顏色，檢驗每組墨水顏色三原色光模式（RGB）的組成，過程中發現海報尖的

墨色表現確實較不穩定，其墨水濃淡最大相差超過 50 的 RGB 值，因此決定採用相對穩定的水彩筆試色區塊數值；最終透過故宮照相室專業校色，再次確認調配出的墨水顏色符合文物釉色後，正式上架販售。（圖 20）

圖20 試色紙 林宏榮攝

結論

故宮博物館商店銷售文創商品已經行之有年，就一件博物館商店的文創商品而言，除了要具備商業價值外，更重要的是能成為博物館教育的延伸載體，讓觀眾能將看展的感動帶回家。在本次商品開發的過程中，透過每一次文獻調查、與院內研究人員請益、跟廠商溝通及重新打樣，才理解工廠製程的限制及文物的工藝技巧；在在都是增加互相理解及發現新知識的機會。文創商品將文物的歷史及文化藝術濃縮，並轉化成當代日常使用物品，這些建構在各項專業研究的成果絕非一蹴可幾。期盼藉由分享釉色筆墨組的開發過程，除能如實呈現故宮文創商品上架之前的工作歷程之外，亦冀望可做為開發其他文創商品的參考。

作者為本院文創行銷處研究助理

註釋

1. 杜逢瑀，〈談博物館的文創商品——以國立故宮博物院為例〉，《故宮文物月刊》，401期（2016.8），頁122-128。
2. 根據107年度《故宮年報》，統計截至2018年12月底與本院合作開發各類文創商品之廠商共計113家，合作開發商品品項共2,685種，承銷商24家。資訊取自《故宮年報》網站：<https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=02000050>（檢索日期：2019年7月15日）。
3. 根據107年7月4日修正之《國立故宮博物院合作開發故宮文物藝術發展基金各類衍生性商品公開徵求須知》內容。資訊取自故宮官網／授權與文創／合作開發與委託承銷網站：<https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=03010227>（檢索日期：2019年7月15日）。
4. 由於印刷輸出的顏色與電腦螢幕呈現的色彩組成不一樣，因此常會出現電腦中看到的顏色與印刷的輸出品顏色有嚴重誤差。色票便是為了解決此困難所產生的工具，例如彩通色票公司（PANTONE），其製造的色票是目前共通使用的標準色票系統，將顏色印製在不同材質的紙卡上，以輔助肉眼看的電腦螢幕呈現的色彩與印刷出的顏色一致。
5. 趙力、王效岳，《中國鱗翅目·5·眼蝶科》（臺北：國立臺灣博物館，2000），頁1，34-59。
6. 廖寶秀，《華麗彩瓷——乾隆洋彩》（臺北：國立故宮博物院，2008），頁21-24。錦上添花為一種瓷器的裝飾技法，因為此技法在錦地上添加花紋，所以稱為「錦上添花」。此瓶採用錐剔錦紋的方式，使用工具陰刻出鳳尾形卷草紋，形成一種類似銅胎畫琺瑯的藝術效果。